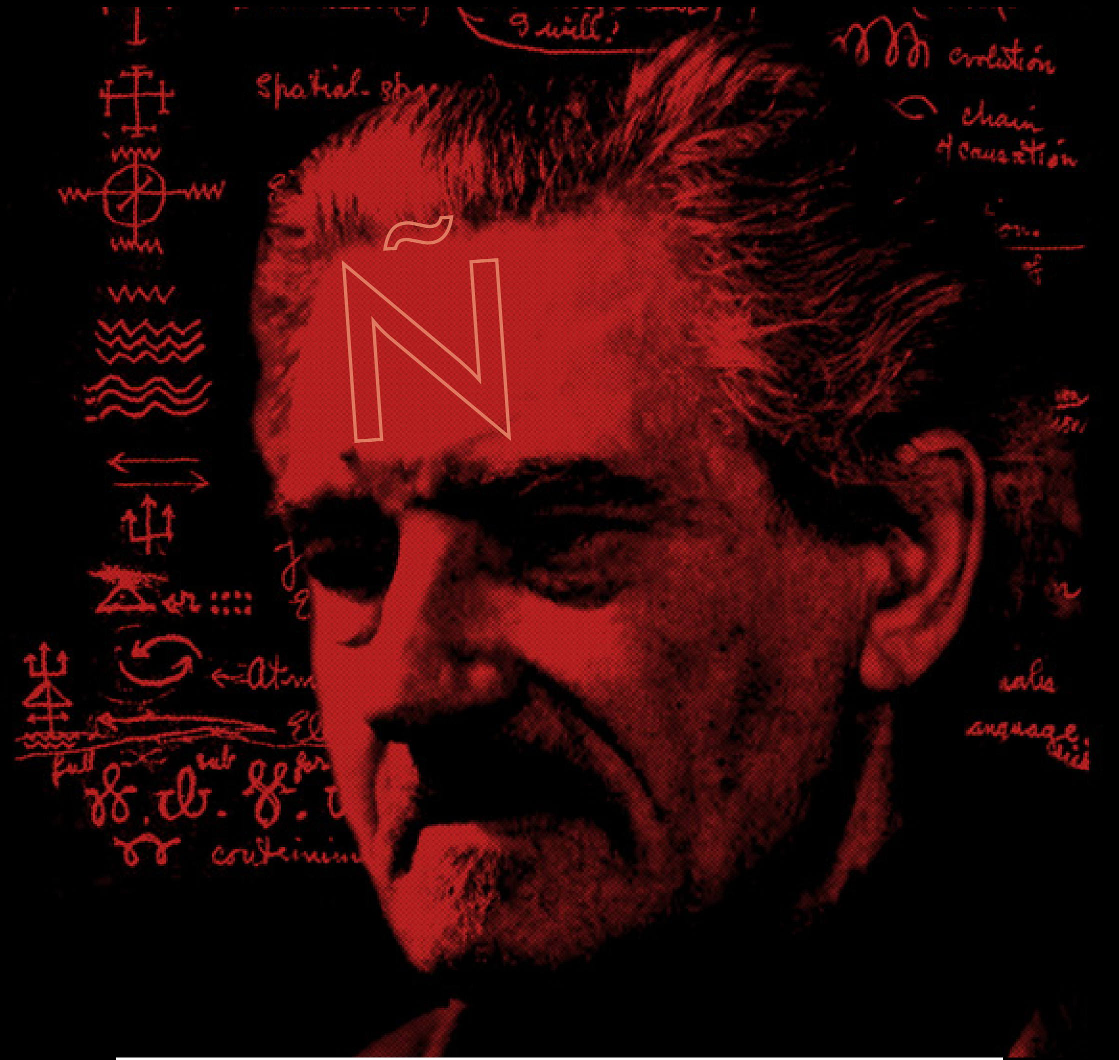
LAFARIUM

CUARTIQUIS



A III

ADENDUM DE LA OSCURIDAD

CHARLIE TAHN :: AUSTIN OSMAN SPARE EN ESPAÑOL

CHARLIE TAHN

AUSTIN OSMAN SPARE EN ESPAÑOL

Brujo, pintor, mago, ilustrador... Todo y nada. Orden en el caos, expresa la máxima ocultista. Osman Spare alcanzó lo más alto de la simbología, para luego depositarla en sus pinturas. Hizo de la magia un estilo de vida. Hoy de la mano del poeta y traductor chileno Charlie Tahn podemos disfrutar de uno de sus frutos prohibidos en español.

Por Diego Arandojo

El Caos es un plato que se sirve caliente. Cada hombre, cada mujer, es una estrella; así lo decía Aleister Crowley, la bestia 666, el enigmático mago que cruzó la imaginación del siglo XX hasta nuestra era. Lo amaron y lo odiaron. Su vida es leyenda, síntoma de una época atravesada por conflictos bélicos y políticos, por dedos que dibujaban en el aire signos de victoria. El Caos es caliente, voraz, impertinente. Es la fuerza que es también contradicción, antifuerza, expansión, rebeldía, célula luciferina que cala hondo en el espíritu universal.

Para Peter J. Carroll, uno de los fundadores de la llamada Magia del Caos: "*Es imposible comprender el Caos, porque la parte de nosotros que comprende está hecha de materia que obedece principalmente a la forma estadística de la causalidad. De hecho, todo nuestro pensamiento racional se estructura sobre la hipótesis de que una cosa causa otra. De ello se deriva que nuestro pensamiento nunca podrá apreciar la naturaleza de la conciencia del universo como un todo porque ésta es espontánea, mágica y caótica por naturaleza... El universo ES los pensamientos del Caos, si ustedes quieren. Podemos comprender los pensamientos, pero no el Caos del cual surgen*". (*Liber Null and Psychonaut* | 1987).

Algunos han dedicado su vida a batallar contra el Caos. Otros lo abrazaron y oyeron, pues tiene muchas enseñanzas importantísimas para transmitir. Entre estos seres resuena un nombre, como si fuera el bastón de un anciano que golpea nuestra puerta: Austin Osman Spare.

Ya desde niño, este londinense nacido en 1886 en la ciudad de Smithfield, manifestó un fuerte interés por el arte, desenvolviéndose con una soltura que sorprendía a su familia. Quizás esas jóvenes manos se estaban preparando para recibir el *Ars Magica* que caracterizaría sus futuras creaciones.

Tiempo después de su llegada a este mundo, la familia se instaló en el distrito de Kennington. Allí fue donde el pequeño Austin tuvo un contacto fundamental en su vida: el encuentro con la señora Paterson, una anciana que lo inició en la tradición esotérica. Esta enigmática vidente –que decía haber escapado de los infames procesos a las brujas de Salem– constituyó para el joven artista su entrada a un nuevo universo. Sobre este punto, el investigador Kenneth Grant explica en su obra *Zos Speaks! Encounters with Austin Osman Spare* de 1998 que "*su sistema* (mágico) *derivaba de las enseñanzas recibidas de la Sra. Paterson, una anciana conoci-*

da de la familia que Spare describía como 'una segunda madre' y con el término 'bruja', cariñosamente. En raras ocasiones hablaba sobre ella, pero nunca la olvidó".

Michael Howard, autor de *The Runes and Other Magical Alphabets* de 1978, agrega que "*la vieja bruja le enseñó al joven artista la técnica de la visualización mental y estas enseñanzas lo estimularon a evocar, lápiz en mano, los extraños habitantes de los reinos elementales, así como los absurdos participantes de los aquelarres. Criaturas extraordinarias, mitad humanas y mitad sátiros, se contornean a través de las páginas de su cuaderno de dibujos*".

En su adolescencia, Austin Osman recibió formación académica en pintura (ganó una beca en Royal College of Art), se formó como aprendiz de vitró y mantuvo activas sus lecturas en textos herméticos; pasión que lo acompañó hasta su último aliento. Sin embargo, aquel joven era rebelde, incierto en torno a seguir normas establecidas. La magia era su arte.

En 1904 ocurrió un acontecimiento que lo sacó de las sombras para colocarlo ante la mirada del público. Un pequeño dibujo que había realizado a los 16 años fue aceptado en la Royal Academy Summer Exhibition. De esta forma se convertía en el exhibidor más joven de la historia de aquella academia Mientras ganaba fama en el medio artístico se propuso una meta: crear una nueva religión, una nueva creencia fuera de todas las religiones convencionales. Éste fue el puntapié inicial para lo que se conocería a posteriori como Zos Kia Cultus, la metafísica de Spare, que impregnaría sus libros y pinturas.

Kenneth Grant asegura que "*el culto de Zos y de Kia es el culto de la interacción de las fuerzas que más simboliza Spare por sus instrumentos físicos: la mano y el ojo. Su coordinación mágica evoca imágenes latentes en el subconsciente*".

El muchacho que daba sus primeros –y más que gigantes– pasos en el medio artístico, alabado por la crítica, comenzaba a sentir el estrés del éxito. Pese a esto, pudo mantener intacto su entusiasmo por la magia. Fruto de su vasta sabiduría oculta publicó *Earth:Inferno* en 1905. Solo se imprimieron 265 ejemplares, numerados y firmados de puño y letra por el mismísimo Spare.

Esta obra es carne pura, respiración en blanco y negro; torsos desnudos de hembras y machos en un celo surreal, Kia-Zod, energías y espíritus enfrascados entre una Tierra maldita y un Infierno bendito, evocaciones cruzadas. Dice Spare: "*Reverencia al Kia y tu mente se volverá tranquila*".

Al recorrer las páginas de este pequeño breviario de sueños y pesadillas humanas, surge la natural pregunta de: ¿cómo lo hizo? Es decir, ¿bajo qué influjo escribió e ilustró ésta y sus otras obras? Una tentativa respuesta la ofrece Grant: "*Spare explicó que tenía dos fuentes para su inspiración oracular, ambas de tipo ocultista: una entidad que co-*

nocía con el nombre de Águila Negra y otra como La Pitonisa Délfica. Águila Negra era un espíritu familiar que heredó de su mentora, la Sra. Paterson. En cambio, la Pitonisa Délfica era una sibila sin cuerpo, que él consultaba en asuntos sobre estética y filosofía".
Médium, autómata (cultivó la llamada "escritura automática"; en plena oscuridad dejaba que su mano dibujaba guiada por fuerzas ultraterrenas), maestro de los "sigilos" mágicos, un instrumento poderosísimo para el mago. Sobre este particular explica Spare: "*Los sigilos se hacen combinando letras del alfabeto simplificadas... Siendo la idea obtener una forma simple que pueda ser visualizada fácilmente a voluntad y que no tenga excesiva relación gráfica con el deseo... Verdaderamente lo que una persona cree por Sigilos, es la verdad y siempre se realiza.*"
Sin dudas, *Earth:Inferno* funciona como un Primer Sigilo. Un primer eslabón en una carrera artística extraña, fuera de todo lo común.
Para el cineasta argentino Julián Moguillansky, quien en 2003 realizó una adaptación libre de *Earth:Inferno* en formato de cortometraje: "*Es posible pensar a Earth:Inferno como una continuación tardía de los antiguos grimorios alquímicos medievales y renacentistas que buscaron expresar la Gran Obra mediante imágenes; sin embargo estaba bastante más cerca de la literatura visionaria de Swedenborg y Blake". El tema central del libro es, justamente, aquello que Spare había llamado, con cierta torpeza adolescente, su religión propia; basada en la interacción entre un principio material denominado Zos, otro espiritual denominado Kia y una serie de estados intermedios mediando entre ellos".*
Desde su aparición en 1905 y hasta el tiempo presente, *Earth:Inferno* atravesó diversas reediciones, mientras que su autor seguía siendo algo así como una leyenda *underground*, del circuito artístico londinense.
Reivindicado hace relativamente poco tiempo, Austin Osman Spare vuelve a emerger de la oscuridad para ser considerado como un "visionario oscuro", una figura sobresaliente de la plástica anglosajona, o como dijo el célebre guionista Alan Moore: "*Uno de los grandes magos del siglo XX*".
Spare hizo de su arte un alfabeto del deseo. Comprendió que llevar al límite el cuerpo ("*No hay más que un único sentido, que es el sexual*") sensibilizaría al extremo su mente, abriéndola a ser visitada por entidades más allá de nuestra lógica.
Todo en él fue un canal de comunicación entre nuestro mundo, vejado por el materialismo, y el otro, el cósmico.
Cada pintura, cada dibujo automático de Austin Osman Spare dejó una clave. Su correcta lectura nos permitiría acceder al verdadero placer. Al consuelo de los sabios paganos. La luz sobre la luz.

Ser humano y que te permitan serlo. Libertad de expresión, pero dentro de límites. ¿Qué se esconde detrás de estas supuestas afirmaciones? Decía el libertador americano José de San Martín: "Seamos libres que lo demás no importa nada" Pero, ¿existe el respeto, tanto gubernamental como ciudadano, por la libertad de pensamiento? La democracia lo afirma, aunque sea a nivel teórico. La práctica es otra cosa. Es terreno de lo empírico.
El Colectivo Editorial Nihil Obstat propone "*la difusión de voces y prácticas de autonomía; discursos y experiencias de resistencia a la cultura y pensamiento únicos impuestos por el capitalismo global"* y trabaja en *"un catálogo de textos sobre ecología, salud, erotismo, política, sexualidad y brujería, desde una perspectiva libertaria; textos capaces de inspirar reflexiones y prácticas en el sendero hacia nuevos horizontes culturales*".
Fruto de esta visión, uno de sus miembros fundadores, el poeta y traductor chileno Charlie Tahn, ha llevado a cabo la edición artesanal en español de un clásico literario-hermético: Tierra:Infierno (Earth-Inferno) de Austin Osman Spare.

¿Por qué editar a Austin Osman Spare en español?

Antes de *Tierra:Inferno* no había traducido ni editado ninguna obra de importancia; solo había hecho autoediciones en tirajes bajos de mis libros de poemas y algunos fanzines. Mi primera lectura de Spare fue *Libro del Placer*, cuatro años antes. Aunque mi lectura fue algo fragmentaria y la traducción no resultaba del todo satisfactoria, las propuestas de Spare me deslumbraron y resultaron una irresistible seducción para la exploración de mi siquismo y eso que se llama brujería. Así, de a poco, me fui sintiendo identificado con su figura, lo que me llevó a la traducción experimental de *Tierra:Inferno* y a imaginar su edición artesanal. La obra de Spare, como artista y brujo –él demuestra como ambos son uno–, es importantísima y pensé que era insensato que estuviera ausente en los anaqueles de las librerías o en las bibliotecas de los estudiantes de magia... Es por eso que decidí editarlo en español.

¿Por qué optó, particularmente, por *Tierra:Infierno*?

Fue lo que sentí más cercano a mi trabajo como poeta. Yo también fui un poeta precoz, publiqué mi primer libro a los 16 años (Spare hizo lo propio a los 17 años y su debut literario fue, nada más y nada menos que *Tierra:Inferno*). Luego de que mi libro vio la luz fui desarrollando un estilo que mucho tenía que ver con la intertextualidad, la cita de clásicos, a veces recontextualizada para descubrir otros significados, y también la ilustración, aunque no soy nada bueno para el dibujo. Esta poética está en *Tierra:Inferno* y me sentí muy identificado con ella, de modo que traducir esta obra fue muy natural para mí.

¿Cómo fue el proceso de edición de la obra?

Trabajé sobre la edición original escaneada y reemplacé el texto en inglés con una tipografía muy similar. No tuve la destreza necesaria para recrear la tipografía de aquel imprentero de 1905, pero encontré una muy parecida. Fue un problema relativamente fácil de resolver, en comparación con una edición facsimilar que hicimos del *Matrimonio del Cielo y el Infierno*, el cual fue manuscrito por Blake. Una vez listas las páginas, me asocié con una diseñadora, amiga y compañera de comunidad, para hacer la edición.

Ella lo compaginó, cortó el papel y juntos imprimimos y plegamos los primeros ejemplares. Seleccionar los materiales fue un proceso muy concreto.

¿Cómo es la estructura de *Tierra:Infierno*?

Es una especie de libro emblema. Ilustraciones en blanco y negro y texto. Pequeños poemas de Spare y citas de la Biblia, Dante y Omar Khayyam, entre otros.

¿Qué significa Austin Osman Spare para usted?

Es un personaje muy rico, ya que a través de su obra tenemos pistas certeras sobre en qué consistía la antigua brujería europea, un arte algo abstracto, poco dado al ritualismo y más enfocado en la disciplina o ruptura práctica de los "límites mentales". Además, como artista fue un visionario, no solo como suele decirse porque anticipó al surrealismo (El Bosco también lo hizo y, por qué no decirlo, todo arte religioso exploró los ambientes no ordinarios de consciencia); sino por su estilo de dibujo muy moderno.

¿Tiene pensado editar más libros de Spare?

Sí, sin ninguna duda. Hace unos meses estuve en Buenos Aires y Leonor Silvestri me hizo saber que ella podría hacer una buena traducción del *Libro del Placer*. Así que en eso estoy trabajando. Es un proyecto que me motiva.

¿Cómo fue la reacción del público en general ante la edición de *Tierra:Infierno*?

Yo esperaba que siendo una obra extraña, difícil de encontrar y habiendo en los últimos años un renacimiento del interés por la brujería, la edición fuera un pequeño éxito. Sin embargo, Spare es aún muy desconocido en el mundo de hablahispana.

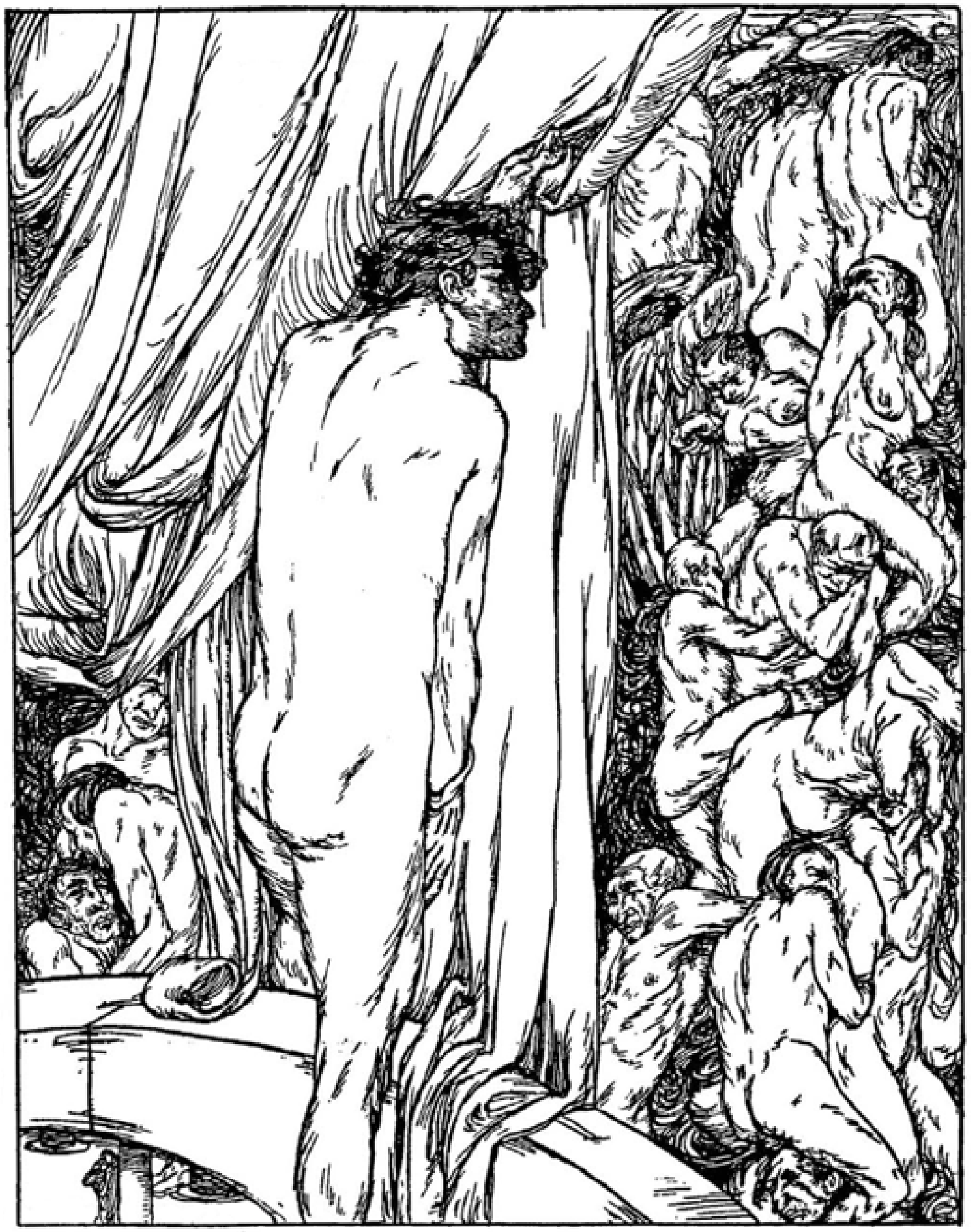
¿Cómo surgió su editorial, cuyo nombre de por sí está conectado a libros que solo verían la luz bajo la aprobación eclesiástica?

Fue por la edición de *Tierra:Inferno*. Cuando empezamos con esta labor no teníamos pensado fundar una editorial, solo el trabajo particular de Spare. Pero nos

resultó muy satisfactorio editar y trabajar en la materialidad del libro. Entonces surgió la idea de enmarcar todo en un proyecto más grande: El Colectivo Editorial Nihil Obstat. Invitamos al resto de la gente de la comunidad en que vivimos y así empezamos a trabajar. El nombre hace referencia a la aprobación de los censores morales de la Edad Media europea, y es que creemos que la censura hoy en día todavía existe, más por otros medios. Hay ciertos textos que no caben en el mundo editorial como industria del entretenimiento ni tampoco en la academia y su escolástica. Aquellos textos, invisibles, son los que nos interesa sacar a la luz.

He notado que sus ediciones rescatan libros que son difíciles de encontrar, y mucho más en español. ¿Cuáles son las metas a futuro de la editorial?

Pues sí, nos gusta trabajar en libros raros y difíciles de encontrar, ya que no caben ni en la academia ni en la industria y por lo tanto no representan interés editorial. Las editoriales alternativas o libres son más dadas al arte contemporáneo y a formar un circuito cultural en torno a la literatura. A nosotros nos interesan las ideas y prácticas liberadoras, más que hacer carreras y circuitos para autores contemporáneos. También están los proyectos políticos de edición, pero la mayoría de las veces están enmarcados dentro del pensamiento social clásico y lo que nosotros entendemos por libertad tiene que ver con una exploración total del siquismo y no solo con sus aspectos económico-políticos dentro de los márgenes de la conciencia ordinaria. Personajes de la brujería, como Austin Osman Spare o Peter Carroll, hacen una crítica a los sistemas de dominación; qué decir de la participación política de Levi o Blake, o de organizaciones de brujos indígenas por la autonomía y contra la colonización como La Recta Provincia Chilota o de la subversión tántrica de la sociedad de castas India... Por suerte, al abordar todas estas temáticas, recibimos muy buenos comentarios y reseñas de parte de lectores y críticos, lo que representa para nosotros un cariñito en la pancita de este monstruito y, a su vez, insta a hacer ronronear las máquinas de nuestra imprenta.



UnH
EDICIONES
www.unhediciones.com.ar

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada, o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.
Los contenidos vertidos en cada uno de los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.
Inscripción en la Dirección Nacional de Derechos de Autor en trámite. Todos los derechos reservados.
Las imágenes utilizadas son a título ilustrativo y pertenecen a sus respectivos autores.

Adendum de la Oscuridad de Lafarium Cuartiquis es propiedad de Lafarium Contenidos y editada por UnH Ediciones

UnH Ediciones
Director Editorial: Fernando eFe PI
Editor Asociado: Diego Arandojo
Catálogo, información y venta online: www.unhediciones.com.ar
Contacto: info@unhediciones.com.ar

Lafarium Cuartiquis | Enero 2012
Buenos Aires - Argentina